

Politécnico Grancolombiano

Ana María Escobar – 1110010598

Arte y Estética – Pr. Enrique Hernández

PROYECTO 21

- **Danza Contemporanea**

La danza contemporánea o moderna es un estilo creado para expresar los sentimientos. Así como los sentimientos cambian, los bailarines contemporáneos deben cambiar constantemente. Es importante el individualismo, la abstracción y la entrega al arte. Los bailarines tienen poco en común además del rechazo de las tradiciones existentes y del deseo de reexaminar los principios fundamentales de la danza como medio de comunicación. Actualmente existen dos técnicas: La Graham, y la Cunningham, pero los bailarines contemporáneos suelen revolverlas.

Diferencias entre el ballet y la danza contemporánea

Ballet

- 1.- Las formas siempre son graciosas y bellas.
- 2.- El cuerpo necesita tener una forma particular y desde niños se trabaja en eso.
- 3.- Se trabaja movimiento elevado y saltos.
- 4.- Los pasos básicos están rígidamente definidos

Danza Contemporánea

- 1.- Las formas muestran lo bonito y lo feo de la vida
- 2.- El cuerpo puede pesar o medir lo que sea mientras este fuerte y flexible.
- 3.- Se trabaja en el suelo y en caídas.
- 4.- Hay muchos estilos de pasos

5.- La coreografía sigue una historia y tiene varios personajes.

6.- Se baila con ropas y zapatos especiales.

6.- Se baila con la ropa que sea. Por lo general bailan descalzos.

7.- En el pas de deux, el hombre carga a la mujer en formas definidas.

7.- El hombre carga a la mujer de maneras inusitadas. Inclusive la mujer carga al hombre.

Historia

Los orígenes del movimiento datan de finales del siglo XIX cuando cuatro bailarines sintieron demasiadas restricciones en el ballet para expresarse. Los estadounidenses Loie Fuller e Isadora Duncan influyeron mucho en Europa mientras que los europeos Rudolf Von Laban y Mary Wigman marcaron a los estadounidenses.

Fuller trabajo en la transformación de su cuerpo en una flor o una mariposa. Ella explotó la capacidad de las nuevas tecnologías, al bailar en una nube de seda iluminada por los nuevos sistemas eléctricos de la iluminación teatral.

Duncan utilizó los ideales del antiguo arte griego para inspirar formas más naturales de danza. Duncan utilizó el cuerpo humano como un instrumento de expresión emocional.

El húngaro Rudolf von Laban creó la labanotación, el cual es un análisis científico del movimiento humano. Esta notación geométrica enseñaba como al estirarse o agacharse, el cuerpo se ajustaba en un espacio (como el Vetruvian Man de Da Vinci). Se sigue utilizando para estudiar y enseñar danza contemporánea.

Una de sus asistentes, Mary Wigman, consolidó la autonomía de la danza como una forma de arte, trabajando con el silencio y con apoyos mínimos. Frecuentemente exploraba el lado oscuro de la naturaleza humana sujeta por las fuerzas universales. En 1915, Ruth St. Denis y su esposo Ted Shawn fundan la escuela Denishawn que promovía estilos como la danza india, la danza española y bailes primitivos. Además incorporaba movimientos de las artes marciales como el t'ai chi. Esta escuela se encargó de llevar los espectáculos de los diferentes movimientos contemporáneos a todo el mundo. Lamentablemente la escuela cerró en 1931 tras la separación de Ruth y Ted.

Técnicas

Graham

Martha Graham estudió en la escuela Denishawn y creó su propia técnica en 1927. En su técnica lo importante es sentir los movimientos. Se divide en trabajo de piso, de centro y de movimiento. Se caracteriza por la contracción muscular y la relajación para producir energía motora, el uso con el peso del propio cuerpo y el contraste de posiciones cerradas con abiertas. Entre sus movimientos característicos están los *demi-pliés* con pies paralelos, los *triplets* y los *shoulder falls*.

Cunningham

El bailarín Merce Cunningham se separa de la compañía de Graham para crear la suya. Es la única persona que enseña esta técnica de manera pura ya que no ha escrito sus ejercicios. Se enfatiza en una posición vertical y en piernas y brazos elegantes. Utiliza muchos ejercicios con *demi-pliés* y ejercicios donde se apunta el pie estirado en distintas direcciones.

Artistas

Además de los ya mencionados están bailarines como Doris Humphrey, Charles Weidman y Émile Jaques-Dalcroze y el mexicano José Limón.